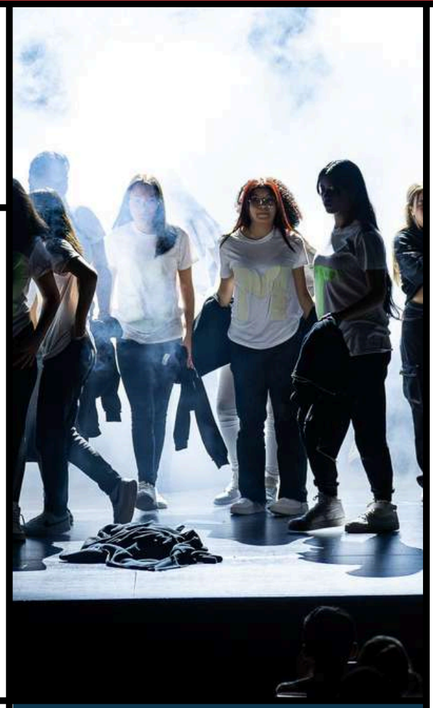
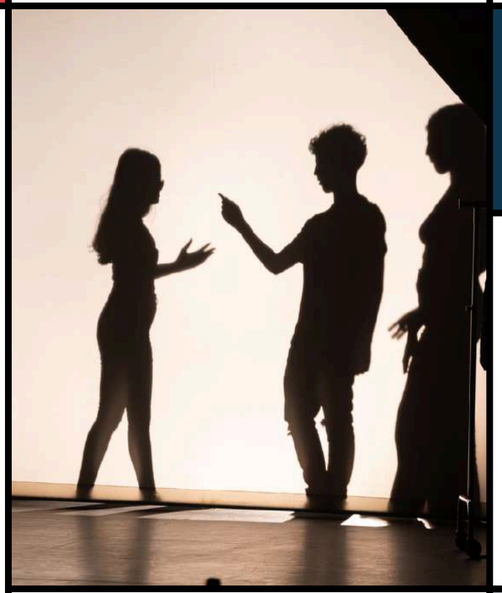
LA CREACIÓN EN COLECTIVO

SISCU RUZ

Festival teatro escolar LANZAROTE





ÍNDICE

El Proyecto

La creación en colectivo

Fase creativa

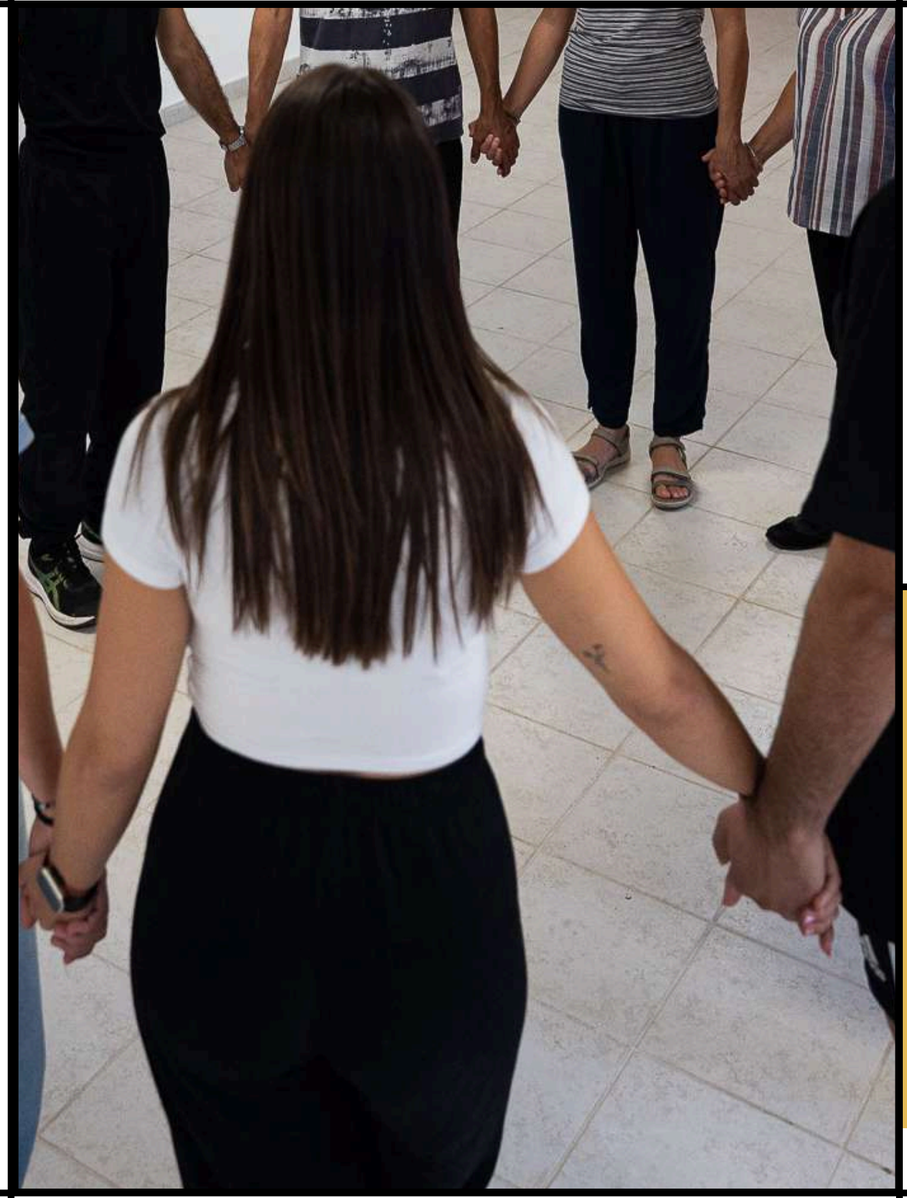
Disparadores creativos

De la creación individual a la colectiva

Propuesta de estructura en una práctica teatral

Propuestas para el juego teatral

1. Escucha activa
2. Expresión corporal
3. Voz
4. Creación colectiva



Festival
teatro
escolar
LANZAROTE

EL PROYECTO

El Festival Teatro Escolar es un proyecto cultural, artístico, social y educativo que nace en el año 2018 con la intención de acercar las artes escénicas a los centros educativos de Lanzarote. Desde entonces ha promovido la práctica de estas artes como una de las herramientas más poderosas para la construcción de una ciudadanía plena e inclusiva, que contribuye de manera decisiva al desarrollo integral del público más joven, impulsando el diálogo y la cohesión social.

www.festivalteatroescolar.com

LA CREACIÓN EN COLECTIVO

La primera vez que se presenta el reto de llevar a cabo la creación de una pieza teatral, en la mayoría de los casos, se centra todo el esfuerzo en el resultado final.

Empero, si se logra agudizar la atención en el proceso creativo, la puesta en escena será el resultado de una suma de experiencias vividas. No será, por lo contrario, una imposición marcada por la obligación en llegar a una meta.

Cuando te detienes en el proceso creativo, estás abriendo una ventana al imaginario de cada una de las personas implicadas en esa misma experiencia, ofreciéndoles el espacio y el tiempo necesario para que se sientan integrantes de lo que acontece.

En ese desarrollo creativo tiene lugar una especie de transformación contínua. Afloran los miedos, las inseguridades, los prejuicios y por ende, también el esfuerzo para reconocerlos y vencerlos.

Todo acto de valor tiene su recompensa y ese combate entre emociones y sentimientos deviene en algo mágico, algo que solo las artes vivas son capaces de hacer: convertir aquello que empezó siendo un bloqueo (miedos,inseguridades, etc.) en un motor generador de nuevas acciones.

Por ello es interesante partir de la propia realidad del alumnado implicado en el montaje. Ofrecerles el proceso creativo como un vehículo para expresarse, y la representación como un medio para comunicar y dar visibilidad.

ES IMPORTANTE QUE EL ALUMNADO SE SIENTA CREADOR DEL PROYECTO Y EVITAR EN TODO MOMENTO QUE LA PIEZA CREADA SEA UN MONTAJE TEATRAL DE ADULTOS/AS HECHO POR NIÑOS/AS.

FASE CREATIVA

Son muchas y variadas las formas de abarcar un proceso creativo. Depende de varios factores; por ejemplo, del enfoque con el que quieras trabajar, el colectivo implicado o la experiencia de la que se parte.
Sin embargo, hay un mismo punto de partida en común: generar ideas.

¿Hay ideas buenas y malas? Rotundamente no. En una fase creativa, todo puede ser válido. Esa validez depende del compromiso que adquieras con el proceso. Es decir, como guía responsable del mismo:
¿Hasta qué punto estás disponible a la improvisación?(La improvisación en lo referente a construir desde lo que acontece en el momento presente)
¿vas a dirigir un montaje que ya tienes premeditado, o generarás ideas y estímulos que posteriormente devendrán en la estructura del montaje final?

Es interesante, en cualquier caso, trabajar desde la receptividad y la empatía generada en cada uno de los momento.

En la creación colectiva es de gran ayuda comenzar con la formulación de algunas preguntas:
¿Con quién voy a trabajar en este montaje?
¿Cuál es la realidad de ese grupo de personas?
¿Cuáles son sus necesidades?
¿Cuáles son sus intereses?
¿Qué les preocupa?

Trata de responder estas cuestiones con juegos y dinámicas, poniendo en acción el cuerpo y la voz de las personas implicadas. De este modo les estarás ofreciendo la oportunidad de expresarse utilizando sus propios recursos creativos y además te permitirá conocer más de cerca su realidad. Recuerda: el cuerpo habla.

A través de estas actividades descubrirás que irá surgiendo “material” suficiente como para empezar con la pieza artística, solo tendrás que hilvanarlo y darle forma.

Es importante, previamente, asegurarte de que el grupo tiene conciencia grupal y sobre todo la capacidad de escuchar(se).
La escucha en la práctica escénica es algo que va más allá de lo auditivo. Tiene que ver con el estar presente en el momento, ver y hacerse ver. No se trata solo de escuchar por los oídos sino también por los ojos, las manos, la piel. Ver por los ojos pero también por los oídos, por el olfato, por el gusto... Es decir, se trata de agudizar todos los sentidos con el objetivo de estar en conexión con uno/a mismo/a y todo lo que se encuentra alrededor.

A mayor nivel de escucha en el elenco, grupal e individualmente, más notables serán los resultados en cada trabajo y por ende, en la concentración, la presencia, el control sobre la acción, la limpieza en los movimientos ejecutados y en la voz. Es interesante que dediques tiempo en la fase creativa al trabajo de la escucha.
En el teatro, como en la vida, hay personas que hablan y hablan pero no escuchan, y viceversa. Lo ideal, por tanto, es encontrar el equilibrio para escuchar(se) y poder establecer un diálogo.

DISPARADORES CREATIVOS

Como anuncia la propia palabra, se trata de disparar propuestas que inciten a la creación. La creatividad está implícita en la propia acción de crear y se trata de un aspecto totalmente subjetivo e íntimo.

No hay que cortar o juzgar una fase creativa por mucho que se escape del planteamiento inicial o las expectativas. Siempre está la opción de reconducir, aportar o acompañar pero sin “destruir” el proceso ya comenzado por la persona o grupo implicado.

Frenar o inhibir un trabajo creativo puede provocar en la persona ejecutante una sensación de fracaso y frustración.

La directora estadounidense Anne Bogart dice en su libro antes de actuar algo muy interesante sobre la paciencia, que guarda mucha relación con el momento de creación.

Solo a base de paciencia podemos descubrir los mundos dentro de los mundos y las vidas que hay en un momento artístico. Es necesario ir más despacio y descubrir el espacio entre respiraciones en el que la vida empieza otra vez, a fin de que cada inspiración resulte una sorpresa. Respirar despacio permite que el cerebro y el corazón funcionen con más rendimiento. Solo a través de la saturación paciente y esperando como un pescador inmóvil cuando tiene cerca un pez errante podemos alcanzar la necesaria visión penetrante del universo. Solo entonces podremos descubrir el pulso invisible que hay en el interior de una acción o experimentar la impredecible diversidad del momento presente. (Bogart, 2015, p. 184)

Es interesante que esa misma paciencia te permita descubrir detalladamente el espacio que te rodea. Las personas, los sonidos, los colores, la temperatura, la energía, los objetos... absolutamente todo lo que te permites recibir de ese lugar será el mejor estímulo para que comiences a crear.

DE LA CREACIÓN INDIVIDUAL A LA COLECTIVA

La subjetividad del acto creativo aporta al proceso de creación algo fundamental de cada
participante. La personalidad, la riqueza cultural y biográfica, la sensibilidad, la visión particular del mundo.

La principal característica de trabajar a partir de la creación colectiva es que estos factores individuales en la unión con el resto, más allá de desvanecerse se intensifican y aportan una gran riqueza cultural y artística al conjunto.
Lo que comienza siendo algo unipersonal deriva en un pedazo único que forma parte de lo colectivo. Esta premisa hace posible que cualquier enfoque aportado desde el trabajo individual sea válido, puesto que en el conjunto probablemente adoptará otra forma, que diferirá de la propuesta inicial, sin perder por ello la identidad u origen.
Para ello, es interesante que trabajes con la idea de asociación. Asociar ideas, conceptos, palabras, imágenes, sonidos... que en su unión te ofrezcan la posibilidad de crear un “mapa” o “paisaje” armónico.

Recuerda que la experiencia teatral para un público de temprana edad y joven es un juego de expresión y creatividad, un grito de sus inquietudes, sueños y preocupaciones. Así que no te olvides de contemplar el juego como una filosofía de trabajo y un punto de partida.

LA IDEA ES TODO. SI TE MANTIENES FIEL A LA IDEA, EN REALIDAD ESTA TE DICE TODO LO QUE NECESITAS SABER. BASTA CON QUE SIGAS TRABAJANDO PARA DARLE EL ASPECTO QUE TENÍA LA IDEA, LA SENSACIÓN QUE TRANSMITÍA, EL SONIDO QUE EMITÍA, EL MODO EN QUE ERA. Y ES RARO, PORQUE CUANDO TE DESVÍAS, LO SABES. SABES CUÁNDO ESTÁS HACIENDO ALGO QUE NO ES CORRECTO PORQUE LO NOTAS. TE DICE: «NO, NO; ESTO NO ES COMO LA IDEA DIJO QUE ERA». Y CUANDO VAS POR BUEN CAMINO, TAMBIÉN LO NOTAS. ES UNA INTUICIÓN: TE ABRES CAMINO PENSANDO Y SINTIENDO. EMPIEZAS EN UN LUGAR Y, A MEDIDA QUE AVANZAS, VAS AFINANDO. PERO DURANTE TODO EL PROCESO LA QUE HABLA ES LA IDEA. LLEGA UN PUNTO EN QUE TE PARECE CORRECTO. Y CONFÍAS EN QUE A LOS DEMÁS TAMBIÉN SE LO PAREZCA.

(LYNCH, 2006, P.46)

PROPUESTA DE ESTRUCTURA EN UNA PRÁCTICA TEATRAL

RITUAL DE INICIO

A la hora de abordar la práctica teatral, es imprescindible (casi obligatorio) iniciar con algo “ritual”. Rito, en lo que se refiere a entrar en la convención y “compromiso” de algo que se va a comenzar. En este caso el objetivo es, incitar el juego desde el imaginario, la creatividad, la voz hablada, etc.

Esta fase ritual puede ser algo establecido y reiterante en cada inicio de sesión o puede variar dependiendo de los contenidos que quieras trabajar.

Por así decirlo, este ritual es como prepararse antes de una cita especial, hay algo en ese previo que lo diferencia del rutinario, es una preparación para ese justo momento. Sin embargo hay una ligera diferencia si esa cita es con los padres de una alumna o se trata de una entrevista en televisión. Recuerda: las expectativas condicionan el resultado

CALENTAMIENTO

Antes de abordar el contenido de cada sesión, dedica uno tiempo a calentar “despertar” aquello con lo que vayas a trabajar. Recuerda que en la práctica teatral el trabajo parte del cuerpo y la voz. Es importante asegurarse que ambos estén disponibles.

Es difícil encontrar cuerpos dispuestos a expresarse si previamente no se les ha invitado, desde el juego, a bailar, a estirarse, desperezarse, hacer figuras, hablar, pintar, etc.

El calentamiento forma parte del contenido que vayas a trabajar pero con el objetivo de preparar antes de empezar. Esto implica potenciar y ejercitar aquello que vayas a plantear.

CONTENIDO

En la práctica teatral la apropiación de los contenidos en cada una de las actividades se basa en la vivencia y el tránsito. Este es el motivo de la importancia de los previos a este punto.

RITUAL DE CIERRE

Del mismo modo que es recomendable dar inicio con un “ritual” también lo es hacerlo para finalizar. Con ello se pretende no solo concluir con la sesión sino también “almacenar” la vivencia, retornar del mundo imaginario y volver de nuevo a la rutina.

Al igual que en el de inicio este modo de finalizar se puede utilizar para reforzar algo del contenido planteado, extraer una conclusión, obtener una auto-evaluación, etc.

A continuación, se plantean una serie de ejemplos de estructuras para trabajar diferentes contenidos. Cabe remarcar que no hay una sesión ideal e idónea si no existe una escucha pro-activa y una predisposición a la improvisación por parte del/la guía-docente. Al igual que no se puede planear y asegurar el día perfecto, el teatro puesto que trata de la vida también depara sorpresas.

EJEMPLOS DE PROPUESTAS PARA EL JUEGO TEATRAL

1. ESCUCHA ACTIVA

Objetivo específico: que el alumnado logre aprender a escuchar activamente, crear desde el silencio, apreciar la fuerza del trabajo en grupo.

RITUAL DE INICIO

Objetivo: encontrar el silencio

Desarrollo: invita al grupo a que se acomode y cierre los ojos. Se trata de hacer un “recorrido” desde el exterior al interior. Inicia invitando al grupo a poner la atención en recibir todos los sonidos que llegan desde fuera del edificio donde os encontráis. Invítales a que se hagan la siguiente pregunta y se respondan en silencio: ¿Reconozco algún sonido? Y tras unos segundos de escucha, para que cada participante intente encontrar su respuesta, pondrán la atención en los sonidos que llegan desde el propio edifico. Poco a poco, se concentran en los sonidos procedentes del propio espacio en el que se encuentran. Por último, la atención plena la dirigen hacia los sonidos que nacen desde cada uno/a (la respiración, latidos del corazón, etc.)

1. ESCUCHA ACTIVA

CALENTAMIENTO

Objetivo: escuchar y ser escuchado/a desde el silencio.
Desarrollo: todo el grupo cierra los ojos. Deben partir siempre del silencio y una vez encuentren ese estado comienzan a contar en voz alta, siempre en orden y empezando desde el número uno.
Cualquier persona puede decir un número, siempre y cuando respete el orden, pero sin coincidir dos o más personas a la vez. Si esto sucede, deben de comenzar desde el principio.

CONTENIDO

Objetivo: trabajar en grupo desde la escucha activa.
Desarrollo: el grupo se coloca en círculo, excepto un/a integrante que se mantiene al margen. Se señala a un/a líder dentro del grupo sin que la persona que está al margen lo pueda ver.
Una vez seleccionada la persona líder, se sitúa en mitad del círculo la que quedó al margen.
El/la líder comienza a hacer movimientos sencillos y muy lentos, que el resto del grupo debe de imitar a la perfección para que la persona que está en el centro del círculo no pueda averiguar quién lidera al grupo.

RITUAL DE CIERRE

Objetivo: crear en grupo a partir del silencio.

Desarrollo: el grupo se coloca en circulo, con las manos juntas a la altura del pecho. En silencio y al unísono deben de dar tantas palmadas como personas hay en el grupo, ni una más ni una menos. Cualquier integrante puede comenzar con la primera palmada que provocará el inicio de las siguientes.

2. EXPRESIÓN CORPORAL

Objetivo específico: que el alumnado logre conocer el lenguaje no verbal, ser consciente de su cuerpo, valorar sus propias creaciones.

RITUAL DE INICIO

Objetivo: expresar estados de ánimo con el cuerpo.
Desarrollo: cada participante responde en orden a la pregunta ¿cómo estás?. Únicamente pueden contestar haciendo un gesto o acción.

CALENTAMIENTO

Objetivo: mover el cuerpo.
Desarrollo: pide al grupo que mueva una parte de su cuerpo, lentamente y en círculos dejándose llevar por el ritmo de la música. Posteriormente, repiten la misma acción pero esta vez con movimientos rectilíneos . Después con otra parte del cuerpo. Prueba lo mismo con una nueva canción.
Invítales a alternar diferentes partes del cuerpo, también nuevas formas y velocidades de movimiento.

2. EXPRESIÓN CORPORAL

CONTENIDO

Objetivo: expresar emociones y situaciones con el cuerpo.
Desarrollo: el grupo se mueve libremente con una música de fondo y cuando dices la palabra “pausa” se quedan en inmóviles sin modificar la posición.
Tras repetir la misma acción varias veces, se detiene nuevamente la acción. Esta vez dejando a varias personas pausadas y el resto las observan desde el lugar donde se encuentran. Invitales a hacerse las siguientes preguntas:

¿Qué observan en esos cuerpos? A juzgar por su forma: ¿Qué están haciendo? ¿Qué emoción pueden estar sintiendo?
Es importante que las personas que están pausadas mantengan, en la medida de lo posible, la posición inicial. De este modo habrá tiempo de recopilar varias lecturas de esa figura, probablemente muy diversas. ¿Qué tipo de información da la posición del cuerpo? ¿depende el ángulo desde donde se mire? ¿depende también de quién y en qué contexto se observa?
Posteriormente, pídeles que compongan una figura corporal que exprese una emoción concreta.

RITUAL DE CIERRE

Objetivo: afianzar lo aprendido y extraer un diagnóstico de la experiencia.

Desarrollo: cuenta hasta tres y a la señal de “foto” todo el grupo a la vez se queda en pausa representando con su cuerpo su estado de ánimo actual. Con una palmada salen de la pausa. Invítales a mantener durante el resto del día esa emoción si se encuentran felices con ella, o por lo contrario si no les convence demasiado a intentar encontrar el modo de modificarla .

3. VOZ

Objetivo específico: que el alumnado logre conocer diversos moldes articulatorios, reproducir diferentes voces, apreciar su voz.

RITUAL DE INICIO

Objetivo: jugar con la voz.
Desarrollo: cada participante responde en orden a la pregunta ¿cómo has dormido hoy?. Lo hacen reproduciendo un sonido.

CALENTAMIENTO

Objetivo: estirar los músculos faciales.
Desarrollo: Ofrece al grupo un trozo de chicle imaginario. Su sabor es variante y cada participante lo puede elegir. Comienzan a masticar, acompañando la mordida del sonido /m/. Cada vez coge y ofrece al grupo mayor cantidad de chicle para animrles a abrir más la boca. De nuevo más chicle, y la mordida, esta vez, también incita a abrir y a cerrar los ojos exageradamente. Sucesivamente, con el aumento de chicle y la mordida, se incluye el movimiento de hombros, brazos, pecho, cintura hasta acabar moviendo todo el cuerpo.

3. VOZ

CONTENIDO

Objetivo: construir moldes articulatorios.
Desarrollo: cada participante en orden dice una frase en voz alta, la primera que se le pase por la cabeza.
Posteriormente proponles un molde articulatorio. Por ejemplo, deben de colocar la punta de la lengua justo detrás de los dientes. Manteniendo esa posición, repiten de nuevo la misma frase tratando que se entienda igual de bien que la primera vez.
Después proponles poner la lengua en el paladar y en un lateral, y repetir la misma operación.
Trata de hacer lo mismo jugando con las posibilidades que ofrece la diversas posiciones de los labios y de la mandíbula inferior.

RITUAL DE CIERRE

Objetivo: afianzar el contenido y extraer un diagnóstico de la sesión.
Desarrollo: cada participante debe resumir en una breve frase cómo se ha sentido durante la sesión. Todo el grupo la dice en orden, en voz alta y utilizando el molde articulatorio que más le ha gustado a cada uno/a.

4. CREACIÓN COLECTIVA

Objetivo específico: que el alumnado logre crear de forma colectiva, interactuar con el resto de personas, valorar la importancia de su aportación en el trabajo grupal.

RITUAL DE INICIO

Objetivo: practicar la escucha grupal
Desarrollo: todo el grupo debe de hacer una acción concreta, por ejemplo ponerse de pie. Deben de hacerlo en completo silencio, al unísono como si todos/as fuesen un mismo cuerpo. Cualquiera puede comenzar con la acción y la reacción del resto deber de ser instantánea.

CALENTAMIENTO

Objetivo: potenciar la imaginación
Desarrollo: Presenta un objeto al grupo. Individualmente deben de intervenir para describir otro uso inventado que podría tener ese mismo objeto.

4. CREACIÓN COLECTIVA

CONTENIDO

Objetivo: crear una historia improvisada de forma colectiva.
Desarrollo: cada participante escribe una palabra en un papel. Se mezclan y se reparten para Inventar una historia narrada. Deben de intervenir en orden e individualmente, dicen su frase en voz alta, relacionándola con la anterior. La frase tiene que incluir la palabra que le haya tocado. Es interesante dejar poco tiempo de reacción para que la palabra y las respuestas sean espontáneas.
Una vez finalizada la historia divide en partes (escenas) y también divide al grupo para que representen cada una de las escenas.

RITUAL DE CIERRE

Objetivo: evaluar la sesión.
Desarrollo: en círculo, cada participante sugiere, en voz alta, un título sugerente para la historia creada. Las intervenciones se hacen en orden y al finalizar cada una de ellas, se van dando la mano, hasta finalizar todo el grupo unido. Finalmente con una respiración conjunta se sueltan las manos.

RECUERDA: CADA UNA DE ESTAS PROPUESTAS SON SOLO UNA POSIBILIDAD ENTRE UNA INFINIDAD DE COMBINACIONES, CAMBIOS, MODIFICACIONES...

UNA MISMA ACTIVIDAD PUEDE OFRECER DIFERENTES RESULTADOS SI EL PLANTEAMIENTO Y LA INTENCIÓN DE LA MISMA VARÍAN.

“Permitamos que las cosas sean como son y, luego, dejemos que nos hablen.”

(Bogart, 2015, p. 186)

SISCU RUZ

WWW.FESTIVALTEATROESCOLAR.COM

Instagram: @siscuruz @festivalteatroescolar